

Introducción

El presente trabajo se propone realizar una lectura imperial y colonial de algunos poemas de Philip Larkin de las colecciones *The Witsun Weddings* (1964), *The North Ship* (1966) y *High Windows* (1974). Como es de público conocimiento, la poesía de Philip Larkin se halla atravesada desde distintos planos por problemáticas del sujeto británico de posguerra invadido por una profunda melancolía del pasado imperial de Inglaterra y sus instituciones y alienado por un presente cambiante y multicultural. Es por ello que he agrupado a los poemas en tres ejes temáticos dentro del imperialismo y colonialismo que guían este análisis: la nostalgia por la decadencia de Inglaterra como imperio, la actitud “eurocentrista” e insular del sujeto británico y la caracterización de los personajes retratados en los poemas como estereotipos. Para proceder al análisis me referiré a conceptos tales como “imperialismo”, “eurocentrismo”, “interpelación” y “sujetificación” tratados por Douglas Robinson en *Translation and Empire* y “estereotipo”, “rigidez”, y “discurso colonial” según Homi Bhabha en *The location of culture*. También haré referencia a citas de críticos de la poesía de Philip Larkin cuando resulte pertinente.

Análisis

El primer eje temático a analizar es el de la nostalgia por la declinación de Inglaterra como imperio. El sistema macro-político imperial tiene dos posibles resultados según el marco teórico de Robinson: “At worst, empires destroy entire peoples and cultures; at best, they bring about a fruitful mixing and mingling of cultures that gives new life blood to isolated communities.” (ROBINSON, 1997: 9)

La visión nostálgica del poeta y de quienes son retratados por él está vinculada con el poderío político de Inglaterra y con el rechazo ocasionado por el multiculturalismo y la hibridez que el imperio da por resultado. Estos temas se verán ilustrados en los poemas “Afternoons” y “Friday Night in the Royal Station Hotel”.

El primero de ellos refleja la nostalgia por la decadencia del imperio de una forma metafórica: “The autumn leaves fall in ones and twos, rather like colonies dropping out of the empire, while the poem’s tonal melancholy evokes the seeming permanence of a personal emotion that also happens to be universal” (PAULIN, 1997: 160-161). Las primeras líneas del poema hacen referencia a la idea presentada por Paulin:

“Summer is fading:
The leaves fall in ones and twos
From trees bordering
The new recreation ground.” (LARKIN, 1964: 44 líneas 1 a 4)

Así vemos como en su visión lírica este poema representa la nostalgia por una estación venidera, la cual es generalmente asociada con la melancolía mientras que en el espacio público representa un sentimiento imperial y colonial compartido por varias generaciones de británicos. Esto se ve en las líneas siguientes a las ya citadas:

“Young mothers assemble
At swing and sandpit
Setting free their children.

Behind them, at intervals,
Stand husbands in skilled trades,
An estateful of washing,
And the albums, lettered
Our Wedding, lying
Near the television:
Before them, the wind
Is ruining their courting-places

That are still courting- places
(But the lovers are all in school),
And their children, so intent on
Finding more unripe acorns,
Expect to be taken home.
Their beauty has thickened.
Something is pushing them
To the side of their own lives. (LARKIN, 1964: 44 líneas 5 a 24)

Como dice Paulin “The young mothers whose beauty has thickened feel that “something” is pushing them to the side of their own lives, and this is a metaphor for a sense of diminished

purpose and fading imperial power. Incipient middle age is like a return to the middle ages, to the English people's faint, marginal, early history.” (PAULIN, 1997: 161)

El segundo poema de este grupo — “Friday Night in the Royal Station Hotel” — también refleja el sentimiento de melancolía y exilio de un posible sujeto británico que se siente foráneo en su propio territorio. Me limitaré a reproducir la segunda estrofa del mismo:

“In shoeless corridors, the lights burn. How
Isolated, like a fort, it is—
The headed paper, made for writing home
(If home existed) letters of exile: *Now*
Night comes on, Waves fold behind villages.” (LARKIN, 1974: 18)

El “isolated fort” del poema da una ilusión de la naturaleza de la alguna vez imperiosa isla y la referencia al exilio crea la idea de un lugar ajeno a sus propios habitantes, como también lo hace la referencia a un hogar inexistente “(If home existed)”. Esta idea también es contemplada por Paulin quien argumenta que “The hotel is like a fort in some nameless colony or like a lighthouse above darkening waves. The poem displaces an English provincial city and makes its author momentarily into exile. This bold deployment of *ostranenye* which transforms the Victorian hotel into a place of mystery and danger is essentially colonial, rather than European.” (PAULIN, 1997: 174)

Debido a que el concepto de “colonial” se hace presente en este último pasaje es necesario explicar el uso de este término en el ámbito cultural:

“Colonialism: the historical practice of conquering weaker cultures and annexing them as colonies, for resettlement (...), economic exploitation, or (usually) both. The term is also used to denote the ideological traces of this practice in postcolonial belief structures, e.g. the belief that Europe or the “West” or the “First World” is the source of all modernity, knowledge and culture, and that anything coming from the former colonies must necessarily be a pale reflection or rebellious rejection of European expression” (ROBINSON, 1997: 114)

Así resulta claro como el concepto de colonia se extiende a un paisaje británico que el mismo poeta condena al ostracismo y ve como colonial.

El segundo eje temático a tratar está fuertemente vinculado con el anterior y es el “eurocentrismo” presente en los poemas “Naturally the foundation will bear your expenses” y “XII” de *The North Ship*. Antes del análisis me referiré a la noción de “eurocentrismo” como es definido por Robinson: “*Eurocentrism*: a collective belief structure originating in Europe, and through colonialism spreading to the rest of the world, according to which Europe is the centre of the globe and the rest of the world forms its periphery.” (ROBINSON, 1997: 117) Es válido destacar que este concepto será tomado en este trabajo en un sentido lato como la práctica de elevar lo esencialmente británico, real e imperial diferenciándose de otros europeos como también de otros británicos pertenecientes a otra generación y/o ámbito socio-cultural.

La segunda estrofa del poema conjuga una actitud “eurocentrista” hacia la masa como también la nostalgia hacia la vieja tierra madre:

“Crowds, colourless and careworn,
Had made my taxi late,
Yet not till I was airborne
Did I recall the date—
That day when Queen and Minister
And Band of Guards and all
Still act their solemn-sinister
Wreath-rubbish in Whitehall” (LARKIN, 1964: 13 líneas 9-16)

La caracterización de la masa puede ser tomada como discriminatoria si se tiene en cuenta que los adjetivos que la califican son peyorativos en ese contexto. Los individuos de la misma son descriptos como anónimos, sin identidad propia, contrariamente a la caracterización usual del pueblo británico como distinguido y a la mención de los monarcas, lo cual genera un alto contraste. Esta descripción denota cierto desagrado por las agrupaciones de gente y las ideas vinculadas a las mismas: protestas, manifestaciones. Esta lectura puede parecer un tanto extremista pero considero que la estrofa en su totalidad hace hincapié en ese sentimiento proclamado por una tierra distinta y por costumbres ya perdidas. A su vez, el poema también podría ser visto, desde otro plano, como la expresión de la nostalgia de cierta generación de británicos que respaldan las ideas de la monarquía.

El poema “XII” de la colección *The North Ship* hace alusión a una situación distinta de diferenciación ante lo no británico. En el mismo el poeta menciona y describe en detalle a una mujer de nacionalidad polaca cuyo lenguaje es comparado con el ritmo del tren:

“Like the train’s beat
Swift language flutters the lips
Of the Polish airgirl in the corner seat.
The swiveling and narrowing sun
Lights her eyelashes, shapes
Her sharp vivacity of bone.
Hair, wild and controlled, runs back:
And gestures like these English oaks
Flash past the windows of her foreign talk.” (LARKIN, 1966: 24 líneas1-9)

Si bien la descripción de la mujer no es negativa, se observan ciertas comparaciones hechas al fragmentar sus rasgos como si se tratara de un objeto, lo cual es un modo de representación muy común en la literatura de tintes sexistas. Como dice Paulin al respecto: “It is as if the English oaks are being left behind by the Polish airgirl’s fast vivacious talk, as if she speaks a language of the passions that Larkin is unable to understand” (PAULIN, 1997: 168-169) A su vez Paulin también se refiere al “English prejudice against emotions, the belief that they are somehow foreign.” (PAULIN, 1997: 169)

Las referencias chovinistas de Larkin suelen en muchos casos estar enmascaradas por las distintas personas detrás de las cuales se esconde para hacer distintos juicios. En este caso lo hace en un pasajero de tren mientras que en el primer poema de esta sección el yo lírico hace una aparición explícita. En “Friday Night...” en la sección anterior se hace referencia al exilio mediante una cita en itálica, recurso tipográfico utilizado para demostrar el ventrilocuismo de las distintas voces de Larkin.

Así queda claro como esta actitud del poeta queda plasmada en referencias oblicuas en sus propios poemas, si bien puede argumentarse que estas lecturas e interpretaciones están fuertemente guiadas por la referencia que el mismo Larkin ha hecho en distintas entrevistas a sus ideas extremadamente conservadoras.

El último eje que servirá para reagrupar los poemas analizados anteriormente es el de la caracterización de los personajes retratados en los poemas, los cuales son, mayormente, vistos como estereotipos, ajenos de identidad propia. Los poemas que se agregan en esta sección serán “Livings” y “The Card Players”.

Describiré en principio los conceptos del marco teórico de Homi Bhabbha aplicables a los modos de representación que utiliza el poeta. De esta forma el discurso de Larkin sería calificado como “colonial”. Uno de los conceptos importantes de este discurso es su “rigidez” el cual “connotes rigidity and an unchanging order as well as disorder, degeneracy and daemonic repetition. Likewise the stereotype, which is its major discursive strategy, is a form of knowledge and identification that vacillates between what is always “in place”, already known, and something that must be anxiously repeated...” (BHABBHA, 1994: 66)

Desde el modo de representación varios de los sujetos descritos en los poemas analizados se ven como estereotipos entre ellos los de “Livings”. La primera estrofa de su primera sección describe la vida rutinaria de un sujeto:

“I deal with farmers, (...)
Every third month I book myself in at
The ---- hotel in -----ton for three days” (LARKIN, 1974: 13 líneas 1 a 3)

Seguido de estas líneas se halla la descripción de una rutina la cual es señalada por la frase adverbial “Every third month...”. La segunda sección del poema describe la soledad de un hombre que vive en un faro, la cual es altamente comfortable para él y, a su vez, comparable con la insularidad de quienes habitan las Islas Británicas. Esta idea queda plasmada en la primera estrofa de la segunda sección del mismo:

“Seventy feet down
The sea explodes upwards,
Relapsing, to slaver
Off landing-stage steps—
Running suds, rejoice!” (LARKIN, 1974: 14)

El poema “The Card Players” retrata la vida mundana de extranjeros a los cuales se alude con apellidos de otra nacionalidad. La vida que tienen es burda y sin aspiraciones y sus actitudes son estereotípicas de una escena de jugadores de cartas:

“Jan van Hogspeuw staggers to the door
and pisses at the dark (...)
Inside, Dirk Dogstoerd pours himself some more, (...)
(...) Old Prijck snores wit the gale (...)” (LARKIN, 1974: 23 líneas 1, 2, 4 y 5)

Los nombres extranjeros también pueden ser interpretados como alusivos a un “eurocentrismo” en el sentido lato ya explicado y las acciones estereotípicas a una construcción colonial del discurso.

La noción de estereotipo esta íntimamente ligada a ciertos procesos discursivos y de representación tales como la sujetificación y la interpelación. Ambos conceptos pertenecen a Althusser y son definidos en su conjunto por Robinson como: “the process by which the internalization of authority is achieved” (ROBINSON, 1997: 22). El proceso de “sujetificación” es aquel que “involves both bringing a person to full conscious awareness and domination”. Mediante este proceso el sujeto no es libre sino que es previamente “interpelado” “by calling someone something, especially form a position of authority, you transform that person into the thing named.” (ROBINSON, 1997: 23)

Tanto los sujetos de “Livings” como los de “The Card Players” aparecen retratados como estereotipos alienados que no pueden escapar de los roles dados, sujetos frustrados o acostumbrados al lugar que la sociedad les ha dado. Desde el plano formal, podría argumentarse que sus imágenes estereotípicas se ven aumentadas ya que ambos poemas describen rutinas usando el tiempo presente del indicativo como para retratar acciones habituales, automatizadas y carentes de emotividad.

También podríamos aquí referirnos al modo de representación de la chica de nacionalidad polaca del poema “XII” de *The North Ship* la cual es vista como foránea aunque no de una forma negativa y las masas de “Naturally...” quienes son vistas como tal por un sujeto imperial que coloniza con su mirada, se diferencia y envía al ostracismo una vez más a sujetos

que le resultan híbridos. Esta última noción es repaldada por el adjetivo “colourless” que puede querer denotar el color indefinido de una mezcla de etnias y la indiferenciación ideológica de una masa. Tanto de una forma como de otra nos hallamos frente a construcciones estereotípicas de sujetos.

Al remitirnos a los poemas de la primera sección podemos ver como los sujetos de “Afternoons” están capturados por la conciencia de su edad media y la reflexión que los lleva a ver todo lo anterior con nostalgia, idea que se hace evidente mediante la referencia a “the albums, lettered *Our Wedding*” (LARKIN, 1964: 44 líneas 11-12). Esta idea es aludida por Hollindale como uno de los temas existenciales de Larkin:

“A (...) feature of Philip Larkin’s poetry is his preoccupation with (...) a vision of the individual life and shape (...) viewed from some point in middle age from which the mind can look back in retrospect on youth (...) and can also look forward (...) to the future and the approach of old age and death.” (HOLLINDALE, 1993:50)

Por último aparece “Friday Night...” en el cual el yo lírico describe a distintas personas en sus puestos rutinarios tales como “A porter reads an unsold evening paper” (LARKIN, 1974: 18 líneas 6-7) y “All the salesmen have gone back to Leeds, / Leaving full ashtrays in the Conference Room.” (LARKIN, 1974: 8-9).

Todos los sujetos resultan interpelados por un yo lírico no siempre explícito pero que de todas formas interpela a los sujetos que retrata, los rotula y los priva de toda identidad generando instancias de discurso colonial. Este tipo de discurso “seeks authorization for its strategies by the production of knowledge of colonizer and colonized which are stereotypical but antithetically evaluated.” (BHABBHA, 1994: 70)

Conclusiones

Luego del presente análisis resulta necesario hacer algunas observaciones. En principio, es evidente que la poesía de Larkin se articula en ejes que muestran una gran adherencia ideológica y cultural al sistema macro-político imperial y un gran desagrado por lo multicultural. Desde el plano estético esta idea se hace poesía cuando utiliza mecanismos que

le permiten esconderse tras distintas máscaras para emitir juicios o cuando las descripciones de quienes son retratados en sus poemas resultan estereotípicas. Lo que resulta aún mas interesante es el hecho que después del análisis he llegado a la conclusión que los procesos de “sujetificación” no son solamente aplicables a extranjeros que pertenecen a otras etnias, sino a quienes hablan otro idioma, o a quienes realizan actividades rutinarias o a quienes son británicos pero pertenecen a otra era del imperio en decadencia con un marcado multiculturalismo. Así se puede definir la poesía de Larkin como el espejo de una sociedad de posguerra alienada por un presente híbrido que rechaza los antiguos valores imperiales e invade lo más profundo de su espíritu británico insular.

Referencias bibliográficas

- BHABBHA, Homi (1994) *The Location of Culture*. Routledge. London and New York.
- BOOTH, James “Philip Larkin: Lyricism, Englishness and Postcoloniality” en REGAN, Stephen (ed) (1997) *Contemporary Critical Essays*. St Martin Press Inc. New York.
- HOLLINDALE, Peter “The long perspectives” in COOKSON, L. and Bryan Loughrey (ed.) (1993) *Philip Larkin: The Poems*. Longman. England.
- LARKIN, Philip (1964) *The Whitsun Weddings*. Faber and Faber. London Boston.
- LARKIN, Philip (1966) *The North Ship*. Faber and Faber. London Boston.
- LARKIN, Philip (1974) *High Windows*. Faber and Faber. London Boston.
- PAULIN, Tom (1997) “Into the Heart of Englishness” en REGAN, Stephen op.cit.
- REGAN, Stephen “Larkin’s Reputation” in BARON, Michael (ed.) (1997) *Larkin with Poetry* The English Association. Leicester.
- ROBINSON, Douglas (1997) *Translation and Empire. Postcolonial theories explained*. Routledge. London and New York.